

高校音乐教育中钢琴即兴伴奏技能提升策略研究

孙绍强

山东外国语职业技术大学, 中国·山东 日照 276826

摘要: 钢琴即兴伴奏是高校音乐教育内容之一, 在提升学生音乐修养的同时培养了学生的各项能力。但在目前的高校音乐教育中, 钢琴即兴伴奏教学存在钢琴即兴伴奏课少、钢琴即兴伴奏的实践教学机会缺乏等问题, 其根本原因在于现有的钢琴即兴伴奏课程内容较为单一、学生缺少有效训练的机会等导致学生钢琴即兴伴奏能力较差。下文针对目前高校音乐教育中钢琴即兴伴奏教学中存在的实际问题, 结合教学现状, 提出了几点完善高校音乐教育中钢琴即兴伴奏的教学做法。

关键词: 钢琴即兴伴奏; 高校音乐教育; 教学策略; 课程优化

Research on Strategies for Improving Piano Improvisation Accompaniment Skills in Higher Education Music Education

Sun Shaoqiang

Shandong Foreign Languages Vocational and Technical University, China Shandong Rizhao 276826

Abstract: Improvisational piano accompaniment is one of the contents of music education in universities, which not only enhances students' musical cultivation but also cultivates their various abilities. However, in current music education in universities, there are problems with piano improvisation accompaniment teaching, such as a lack of piano improvisation accompaniment classes and practical teaching opportunities. The fundamental reason is that the existing piano improvisation accompaniment course content is relatively single, and students lack effective training opportunities, resulting in poor piano improvisation accompaniment ability. The following text addresses the practical problems in piano improvisation accompaniment teaching in current university music education, and proposes several teaching methods to improve piano improvisation accompaniment in university music education based on the current teaching situation.

Keywords: Piano improvisation accompaniment; College music education; Teaching strategies; Course optimization

0 引言

伴随着音乐教育的发展进步, 钢琴是培养学生艺术修养的基础乐器, 在音乐教学中占有一席之地, 钢琴即兴伴奏则是钢琴弹奏的基本技巧之一, 可以提高学生对音乐的了解、表达与临场发挥的能力。而钢琴即兴伴奏作为专业音乐院校教学中的重点环节, 在高校音乐教学中可以促进学生的音乐创作、表演以及对多元音乐风格的吸收运用。目前, 高校音乐教育中的钢琴即兴伴奏课程在教学过程中仍然存在一些问题, 包括缺少课程的内容设置与实践的机会等, 但是给予学生自我探索学习的机会却是教学主体必不可少的工作。对此, 本文主要围绕高校音乐教育下的钢琴即兴伴奏技能提升策略展开探讨, 分析其背后的意义, 希望对实际开展具有指导价值。

1 钢琴即兴伴奏在高校音乐教育中的重要性

1.1 培养学生的音乐综合素质

钢琴即兴伴奏是音乐教育中的综合性的技能, 在即兴

伴奏训练过程中不仅能增强学生钢琴演奏的基本技巧, 并且能在实际音乐创作中培养学生音乐的理解与表达能力。即兴伴奏要求学生要在较短时间内找出正确音符并将其及时准确的弹奏出来, 因此对学生自身和声与节奏、旋律有较清晰的认识, 增强自身的和声感与对音乐作品整体的把握, 即能更好地加深对音乐理论知识的掌握, 并使学生的音乐演奏、创作和即兴表演的能力大大提高, 有利于提高学生的音乐综合素质。钢琴即兴伴奏能使具备一种敏锐的音乐听觉和高超的艺术表现力, 可以让他们很顺利地将自己想要传递给人们的東西展现在观众面前。无论是什么样的曲子, 他们都可以用琴声把它写在人们心中。

1.2 提高学生的演奏与应变能力

钢琴即兴伴奏训练必须具有快速反应和应变性的特点, 主要是培养学生的演奏与应变能力。因为在实际的演奏环境中, 钢琴伴奏师常常需要根据其他演奏者的演奏或者是演唱者的演唱等变化, 及时做出调整伴奏内容、伴奏

风格上的相应变化,因此这就要求伴奏者具有高度的音乐敏感度及快速反应能力。通过即兴训练,可以使学生在较快地对于不同曲风及演奏要求,并做出准确迅速的反应,从而使演奏更有弹性和快速适应突发情况的能力^[1]。即兴伴奏还可以提高学生的演奏技能以及提高学生的音乐表现力,使学生可以更加自信、冷静地站在舞台上表演。另外就是对时间有一定的掌握能力,毕竟钢琴即兴伴奏要根据自己的现有技术手法在最短的时间里作出决定,而这种短平快的思考模式,无疑可以帮助学生们以后碰到复杂乐曲时更加快速作出解决办法。

1.3 拓展学生的音乐风格

弹钢琴练习即兴伴奏有助于学生开拓自己的音乐风格,使他们可以很自然地驾驭不同的音乐形式,并且在各方面的不同类型音乐之间转换自如,形成有自己弹奏的风格特点以及演奏的手法,让学生慢慢形成了对自己独有的风格。这些风格多样的训练让他们在今后的音乐创作中把握更多元素,对不同的音乐风格、曲调更加敏感,增强了他们的辨别力。具有多方面音乐风格演奏、伴奏技巧的学生有利于将来的就业和发展,在世界各种音乐风格都可以很好地表现出来,无疑会受到更多的青睐。钢琴即兴伴奏的多样化训练有利于培养学生跟上时代步伐、贴近社会潮流,来迎合现在大众口味的音乐需求。

2 当前高校音乐教育中钢琴即兴伴奏教学中存在的问题

2.1 课程设置单一,缺乏系统性

当前高校音乐教育中,开设的钢琴即兴伴奏课程设置一般是立足于基础和声、旋律的训练,很少有专门针对的系统教学,在课程内容上主要以演奏技巧、基础和声为主,没有结合大量的即兴伴奏所需的相关知识技能进行有针对性的训练,缺乏把即兴伴奏技能融会贯通的多种音乐风格和技法的学习。比如如何演奏爵士、流行歌曲中的伴奏技法、如何运用其他相关学科的知识来伴奏等等。但是,现在大多数学校的钢琴即兴伴奏课程内容,还是以传统的钢琴演奏技巧为主,缺少与其他各类学科知识的融合,没能和声乐、器乐、现代音乐等多方面的音乐风格、知识相联系起来,学生们的即兴水平仍然不够完善^[2]。

2.2 实践机会不足,学生缺乏实战演练

虽然钢琴即兴伴奏对学生能力是一种较高层次的要求,但是多数学校的设置却忽略了这样的实际教学需求,给学生提供的平台太少,甚至于,很多的学生只有在课堂上练习过基础的即兴伴奏训练,很少参与这样的实际音乐

活动,比如音乐会、演出、排练等。而即兴伴奏既有技术性的一面,也更具有发挥音乐表达力、合作性、应变性等方面的内涵,所以想要实现这些能力,非得从参加真正的演出以及在乐团乐队中的配合当中获得。没有经过实际的战斗过的学生很难在游戏中闯荡,或者参加实际的演出和乐队排练,学生便很难得到较快的成长和发展,更不要说综合素质和职业竞争力的问题了。

2.3 教师专业素养参差不齐,教学方法单调

影响钢琴即兴伴奏教学效果,主要取决于授课教师的专业程度和教学方法的新颖性。但是,目前一些高校的教师弹奏专业功底并不强,不能够充分挖掘学生的潜能、发挥自己的创造力。他们也不能及时改变、更新自己的教学思想、转变自己的教学方式。教学内容上相对照本宣科、墨守成规,学生主体地位也得不到体现。同时,有些教师忽视了理论联系实际的教学指导思想,教学案例和方法不够创新。导致教学过程中呈现一种机械操作的过程,枯燥乏味,无法调动学生的积极性、主动性^[3]。

3 高校音乐教育中钢琴即兴伴奏技能提升策略

3.1 优化课程设置

为加强学生的音乐素养及钢琴即兴伴奏能力,应当增加其钢琴即兴伴奏课程学分和学时,增加学分可以使学生有更多的学习时间,更好的学习效果。在课程设计中,应理论与实践相结合,在课程内容上,可以通过将钢琴即兴伴奏与和声学、曲式分析、声乐演唱等课程结合起来提高课程的整体性、适用性;在具体的内容里,可以增加对基础和声、伴奏织体、即兴演奏技巧以及不同风格的音乐伴奏方法的讲述。结合传统和现代音乐元素对学生开展全面培训,让学生具有宽泛的音乐修养。比如,流行音乐伴奏,爵士风格伴奏,这样才能使学生们在将来走向社会之后有更多的技能,更好地应对实际工作中遇到的各种各样伴奏。此外,高校还可开展关于爵士钢琴即兴伴奏课、流行音乐伴奏课的选修课程。按照学生的喜好和专长安排不同的课程供学生自主选择,提高学生自主学习的积极性,并满足学生不同的学习需求。因此开设不同类型的课程有利于学生充分地发挥潜能,充分发挥自己最大的可能。

3.2 创新教学方法

通过对有代表性的经典作品中音乐旋律、节奏和风格特点进行探讨分析,让学生了解音乐内部结构及表现手法,在此基础上学会分辨各种风格的音乐,发现其中的优点,教学生学习不同的伴奏方法。同时,教师教学中,也应当

适当增加实际操作训练时长,使学生得到基本技能的训练和巩固。教师可以将学生分组完成任务,在各个小组讨论交流的时候,还可以培养学生的合作意识以及创新能力。在上课的过程中老师要一边听一边进行点评,帮助学生找到自己的优点和缺点,起到共同进步的作用,由此让学生更好了解自己做的不好哪里,由此持续的完善自己。随着科学技术水平的提升,教师还可以利用多媒体的教学手段,如音频、视频、动画等形式,给学生展现具有不同风格的钢琴即兴伴奏作品,给学生一个最直接的感受,提高其对即兴伴奏艺术的理解和把握程度,有助于提高学生的演奏感染力。而利用多媒体教学软件进行授课教学演示,则能使学生更好地领悟到技巧的正确使用,可以取得良好的教学效果。为增强学生的实践能力,可设置一些面向真实音乐活动的实践项目,如:举办一场音乐会、进行一堂教学实习课等,也可根据实际需求灵活地从上述角度来设定实践活动项目。通过项目的开展,让学生在真实的音乐实践中运用知识和技能,实现理论和实践的有效对接,既可以使使学生发挥主观能动性提高即兴伴奏能力,又可以让学生的综合素质得到提高,为今后走上工作岗位打下基础。

3.3 加强实践教学

将教学计划中实践课的比例适当提高,给学生多提供一些实践的机会,能够促进他们提高即兴伴奏的能力。比如:钢琴即兴伴奏练习课、音乐演出实践课、音乐教学实习等等,在实践中不断提升自己的能力;同时也可以每学期举办一些演出、比赛等活动,让学生有展现自己以及锻炼自己即兴伴奏的机会,在活动中磨炼临场发挥的心理素质,在活动中吸取别人的优点,开阔自己的眼界;高校也应该组织学生到中小校园、幼儿园和音乐培训基地等开展教学实习,在实践中了解不同年龄阶段孩子的音乐需要以及他们的学习特点^[4];也可在学校之外建设校外实践基地,与音乐演出团体、艺术培训机构、文化传媒公司等合作,让大学生能参与真正意义上的演出、真正意义的音乐制作、教学等工作,在真正的实践中得到真真切切的经验,以便今后的工作。

3.4 培养学生的自主学习能力

教师应当从多个方面培养学生对钢琴即兴伴奏的趣味性,在教学时可以通过向学生展现钢琴即兴伴奏的经典作品,让其感受钢琴即兴创作的魅力;也可以向学生讲述有关钢琴即兴伴奏名人的故事,让学生感受钢琴即兴伴奏的韵味与魅力。此外,还可让学生多举办几场关于钢琴即兴伴奏的音乐会、即兴伴奏比赛等活动,使学生在实际场合

中更加体会到钢琴即兴伴奏的乐趣所在,并为接下来的学习增加更大的动力。教师可结合每个学生的自身兴趣与特点,做出适合学生们的个性化学习计划,并不断满足学生的需要,激发学生对钢琴即兴伴奏学习的兴趣,提高他们的主动学习积极性。教学时,要教会学生自主学习,在课外期间应充分运用好书本和网络课程等学习资源,引导他们自主去探索和研究乐谱以及音乐理论相关的内容,使得自身的演奏水平获得更高的提高。与此同时,也可采用教师批改作业的方式,或者课堂上的小组讨论、合作学习等形式,激发学生的主动性,在实践中来相互促进。在此过程中,必须要求教师鼓励学生大胆地投入到钢琴即兴伴奏中展开创造性的工作,敢于做不一样的伴奏织体、和声进行,产生作品。教师以不同形式的创赛活动来激发学生的创造性思维,学生能通过这样的活动不断试错和纠错,在不知不觉间创作出属于自己的风格化的表达方式。总之,通过建立学习反馈机制的方式,教师能够及时了解学生的学情变化,给学生以有针对性的指导,依靠学生自我评价、同学互评等形式指导学生发现自己的问题并进行改正,从而提高学习的效果,掌握学习方法和技能。

3.5 加强师资队伍建设

各大高校应当根据教学现状,大力培养教师的专业能力,不断引进拥有丰富教学经验的教育工作者,从而为学校教学提高教育水平。同时,为了持续提高教师的教学能力和专业素养,高校还应组织定期的培训和学术交流,内容可包括钢琴演奏技巧、音乐理论的深入研究、教学法创新和现代教育技术应用等方面。通过这些培训,教师可以不断更新和完善自身的教学方法,提升课堂教学效果和学生学习成果。伴随教学活动的不断开展,每一位教师也应当正确认识到研究的重要性,踊跃加入到钢琴即兴伴奏的教学研究中,探索出适合本校特色和学生需求的教学模式,并通过教学研究项目、论文发表等方式分享经验和成果。由此一来,不仅可以提升教师的教学质量,而且也能够为高校音乐教育提供新的思路和理论支持^[5]。

4 结语

综上所述,在高校音乐教学中,钢琴即兴伴奏作为关键部分,具有培养学生音乐素养、演奏能力等作用。但是,目前教学中存在的课程设置单一、实践机会不足和师资队伍建设的挑战,极大降低了教学质量。为此,高校应通过优化课程设置、创新教学方法、加强实践教学以及培养学生的自主学习能力等策略,全面提升学生的即兴伴奏能力。只有通过这些系统性的改进,才能为学生提供更

加丰富、实用的音乐教育。

参考文献:

- [1] 罗华颖. 高师钢琴即兴伴奏教学存在的问题及对策分析[J]. 毕节学院学报, 2018, (6): 28-29.
- [2] 余小信. 钢琴即兴伴奏基础教学法实验报告——基于即兴伴奏能力培养的钢琴课教学的实证研究[J]. 中国音乐, 2019, (2): 112-113.
- [3] 王刚. 高校音乐教育专业钢琴即兴伴奏教学策略[J]. 戏剧之家, 2022, (20): 166-168.
- [4] 何欢, 陈家标. 高校音乐教育中钢琴即兴伴奏课程发展现状及对策[J]. 中国多媒体与网络教学学报 (中旬刊), 2021, (06): 47-49+52.
- [5] 王芳. 高校音乐教育中钢琴即兴伴奏课程的发展现状[J]. 新疆艺术学院学报, 2019, 17(02): 96-101.